

藝術生活學科中心 104 學年期初會議會議記錄

時間：104 年 10 月 5 日（星期一）9:00-12:00

地點：國立臺灣師大附中至善樓二樓 第二會議室

出席人員：同開會通知

記錄：藝術生活學科中心王俊凱

壹、主席致詞

貳、學科中心事項報告

1. 學科中心 105 年計畫內容，包括種子教師培訓、全國教師研習、攝影巡迴展、電影教材編寫培訓及策略聯盟
2. 招募音樂應用、表演藝術種子教師，需有藝術生活科執照。
3. 學科中心明年持續拍攝表演藝術光碟。
4. 研發教師依據新課綱研發藝術生活教材，於全國教師研習分享，並拍攝影片。
5. 敬請各位老師推薦講師，特別是 3D Printer、設計主題。

參、討論事項

一、105 年度種子教師培訓內容，請諮詢委員提供建議。

表演藝術

1. 可發展音樂劇，引導即興創作、指導展演，當中包含身體、聲音、即興舞蹈等創作內涵。ex:景美女中柳淑芳老師，戲劇與音樂整合。
2. 設計議題導向的藝術課程設計。ex:表演藝術與在地發展及全球脈動的結合。

二、參照新課綱之藝術生活教案研發主題建議、討論。

一、影像課程應加入課綱

1. 音像原先即屬於藝術生活發展內容，影片拍攝廣泛成為教學內容的題材，所以音像藝術需要多著力。
2. 學生透過音像藝術課程，能接觸自身生活、文化及各類議題。影像課程內涵宜拓展，不單只是微電影拍攝，可執行類似紀錄報導的課程，關心生活、學習、社區與環境。
3. 課綱中設計與影像分類籠統，在多媒體部分是否能夠讓老師在視覺藝術做更多的延伸。
4. 建中做法：以劉美芳老師為中心，橫向聯繫各學科，讓影片融入作業中。拍攝分類包括專題研究、社區發展、社區瞭解等等，也讓學生在影片拍攝和媒體環境中，更樂意學習。教師應針對影片內容作引導，避免搞笑無厘頭或無病呻吟。
5. 富邦提升老師音像的素養，建議老師結合富邦夏令營，擔任志工或接受培訓，了解業界導演如何引導學生製作有意義的片子。

二、設計與視覺應用

1. 藝術生活課程的設計部分，需要與美術區別，才能做出藝術生活的特色。
2. 3D Printer 的引導過程、構思到建模的程序很重要，實驗過程。

三、音樂應用

1. 教師們需思考音樂應用與音樂科的區隔，音樂與音像是否能分別出？
2. 「音像」兩個字可能會造成誤解，建議改成聲音與影像。

四、復興高中簡俊成老師嘻哈主題教案

1. 復興高中簡老師於過去兩年發展塗鴉計畫，與新加坡學校合作。未來希望加入表演藝術的街舞、應用音樂的 hip-hop 音樂，發展跨科合作的嘻哈主題教案。希望能邀請諮詢委員合作。
2. 上述計畫，建議搭配行為藝術做發展，主張個人、原創性及就地取材等特質。因為藝術生活是培養同學自生創造力的原點，推薦藝術家葉子啟。

五、研發影片拍攝建議

1. 建議盡早完成拍攝公司的招標，教師能夠及早討論能有更多準備時間。
2. 建議與台藝北藝大的電影系做合作溝通，如果與招標電影公司合作會變成單純技術性的合作，但如果與電影系合作，能夠有更多的藝術性發想與可能性。

六、課程講師推薦

汪殿杰 3D 列印，大同高中老師

顏名宏 台中教育大學教授，美感教育、美感生活

黃興建 演唱會經驗

林桂如 聲音藝術、作曲博士、劇團合作、裝置有合作作品

林桂如 音樂編曲

官大為 音樂編曲

溫智皓 音樂編曲

黃乾育 音樂編曲

葉子啟 行為藝術

梁志民 果陀劇團導演

Kakulo 街舞

蘇志鵬 街舞

陳世杰 劇本寫作

姜睿明 基礎表演與聲音表情

謝明霏 肢體

不讀書俱樂部 表演藝術

阿川行為群

各領域的策展人 提供藝術議題的生活靈感

七、種子教師推薦

松山工農 黃玟婷

高雄中學 梁譯云

三、全國教師研習內容。

2 場北區、1 場中區、1 場南區研習，以及各區課綱說明會。

四、策略聯盟內容。

電影教材、課程推廣。

肆、臨時動議

- 一、藝術教育正在修法，藝能科長期時數與其他科多，藝術評鑑會讓基層老師疲於奔命。現今高中、大學評鑑已落於形式化，應付評鑑消耗精神與時間。推薦黃國書委員，是文化委員、北藝校友。
- 二、藝術生活當中，生活這兩個字是非常關鍵的，但我們卻很少觸及。關於實踐生活的教學，板中在推動 3D Printer 時，目標即設定為解決社會問題、做議題引導 (ex:盲生輔具)，在課程思考部分，學生在社會中將面對什麼樣的問題，如何解決這個問題，同時思考在這過程中的定位。
- 三、建議辦網路攝影展，提供全國學生有交流平台。
- 四、表演藝術的落實問題需要關注：學科中心需要做普查與瞭解，表演藝術有哪些學校有教學（整個學期落實）表演藝術的師資是否為科班出身、或是僅為第二專長等，進一步思考與策畫，將普查資料讓教育部瞭解或讓更多人知道。各間學校需要一個排演教室和空間，以及接觸過訓練的老師們，師質影響學生的身心發展。
- 五、陳韻文老師 105 年度表演藝術培訓建議
今天會中不少老師表達了「藝術生活學科」繫於生活，對於(藝術)內容／議題的開採與反思能力，將牽動課程教學暨學生作品的品質。設若目前表演藝術種子教師本身多已具有專業背景(相關科系畢業)，本年度研習的方向或許可以涵蓋「當代創作議題」、「從專業藝術教育到通識藝術教育的轉化」、「從生活出發的藝術轉化課程與教學」，將重心放在不同作品意義的探尋，以及對當代生活的感受暨藝術與教學轉化。

研習進程為：

1. 當代表演藝術的多元嘗試 (對應課綱 A-V-6, A-V-7)

邀請台北藝術節藝術總監耿一偉老師介紹近年國際表演藝術的重要作品，引導種子教師探究這些作品表述的議題，以及創作者為了達成這樣的目的，在形式上做了何種選擇。

2. 教師即製作人：從演出製作的通則與慣例到校園製作的轉化(對應課綱 E-V-6)

有鑑於教學現場對於展演的期待，以沈敏惠《演出製作新鮮人手冊》¹為參準，以工作坊形式，引導種子教師就校園製作的現實條件、規模與進程，研議出可資參考的工作方法。

3. 從生活出發、回到生活的表演藝術(對應課綱 A-V-6, J-C3)

近年國內有不少創作者打破劇場演出的框架，讓表演藝術跟觀眾更貼近彼此。如飛人集社石佩玉策展的「超親密小戲節」，周先生與舞者們的「舞蹈旅行計畫」，即是藝術可親卻又不流俗的案例。可以邀請石佩玉或周書毅分享企劃理念，以及在現場與觀眾互動時的觀察與發現，引導種子教師從生活中開採創作與教學的靈感。

¹ 說明文字：劇場工作的通則與慣例，往往因人、因事、因地，甚至因認知而異。不同的演出類型、製作規模、團隊習性，以及現實條件差異，也會產生不同的操作路徑及工作情節。問題往往帶來意料之外的變數與障礙，需要靠智慧而非勞力，用經驗預防問題、尋求解方，關鍵點藏於念頭之間，轉則暢，暢則通。本書以「通則」提供基礎建議，希望有志於劇場演出製作的新鮮人，嘗試推開這扇門，踏出跨越門檻的第一步。

4.教師即策展人²(對應課綱 E-V-5)

有鑑於新課綱期待藝術領域課程「融入重大議題，結合藝術領域的基本素養與社會文化的關切」，以工作坊暨案例分享形式，引導種子教師從自身專長、生活經驗暨學校特色出發，發展開／深掘議題且轉化為藝術課程與教學的實務能力。

5.因地制宜的表演藝術或應用戲劇(對應課綱 P-V-6, J-C2)

人、時間、空間是表演藝術的三個核心要素與變項。在全國高中未能普遍擁有專業表演教室的情形下，當代因地制宜的表演藝術(site-specific performance)與在不同場域施行的應用戲劇(applied drama)不失為可供教師參考的方向。前者，「原型樂園」貢幼穎分別在花蓮和台北策劃與執行的「夜市劇場」和「丟垃圾小劇場」，是很有意思的案例；後者，「木有枝工作室」的曾靖雯，將戲劇帶入社居、監獄、婦女團體...，因應不同的對象、共事的空間，發展不一樣的戲劇經驗。可以擇一邀請分享經驗，引導種子教師發展因地制宜、因人設事的表演藝術課程。

6.教師即創作者/表演者/觀眾(對應課綱 P-V-5)

若將任教的學校、教室當成表演的舞台，教師因應這特殊的環境、對象，可以發展出什麼獨具一格的作品(課程/教學方案)？經過前幾次講座和工作坊的醞釀，以成果發表會的形式，邀請種子老師將大腦與身體重新連結，以「課程最理想狀態下的學生創作」為題，呈現長約5分鐘的表演片段，在演員與觀者的對話與角色切換中，重新思索關於表現、鑑賞與實踐的學習，教師能夠如何引導學生？

上述六次研習，建議有一位類似「讀書會帶領人」的老師全程參與，他同時擔任第二、四、六次工作坊的主持人，扮演銜接歷次研習、深化意義的引導者。

伍、散會

² 策展人的角色，相當於作家，或者是說話的人，他運用這些字彙來變成有意義的句子或做第一篇文章。同樣的東西在不同的時空具有不同的意義，在不同的脈絡裡面，訴求與論述角度就不同，策展人呈現的就是這樣的文本。策展人有其難度，主題如何擬定、展覽呈現方式、媒體如何應用、教育如何推廣、如何典藏選件、行銷策略等等，都是很專門技術面的知識。他彷彿是作家兼打雜，除了組織一個展覽的強烈精神外，並且像是潤滑劑一般必須處理佈展過程中各種雜項事務，包括與邀請藝術家之間的對話關係。